

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жуйкова Татьяна Валерьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.06.2024 15:55:01
Уникальный программный идентификатор:
d3b13764ec715c944271e8630f1e6d3513421163

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.0.07.03.04 МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование

Профили подготовки
Форма обучения

Изобразительное искусство
заочная

Автор (ы)

ст. преподаватель
доцент

В.Г. Мартыненко
И.П. Кузьмина

Одобрена на заседании кафедры художественного образования.
Протокол от 16 февраля 2024 г. № 11.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности
научно-методической комиссией факультета художественного образования.
Протокол от «16» февраля 2024 г. № 3.

Нижний Тагил
2024

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области монументальной композиции.

Задачи:

- заложить базовые теоретические знания, необходимые для осмысления теории и практики монументальной живописи;
- способствовать развитию творческого воображения и образного мышления;
- способствовать формированию умений анализировать произведения искусства, выявляя особенности применения композиционных средств;
- сформировать умения вести наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать жизненные впечатления и отражать их в правдивой, образной форме;
- сформировать основные умения и навыки творческой работы в монументальной композиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Монументальная композиция» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». Она предложена к изучению на выпускном курсе и своим содержанием завершает цикл живописной подготовки выпускников. Предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами: «Станковая композиция», «Декоративная живопись», «Живописная композиция и основы цветоведения».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач

ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

Индикаторы достижения компетенции

Тип задач профессиональной деятельности:	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
педагогический	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять

	области при решении профессиональных задач	методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).
		ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать:

- специфические особенности монументальной композиции;
- историческое развитие искусства монументальной композиции ее теоретические основы, технологию материалов;
- основные закономерности восприятия цвета и построения живописного изображения, вопросы колорита;
- изобразительные и выразительные возможности материалов.

должен уметь:

- компоновать изображение, использовать композиционные приемы для формирования образа в монументальной композиции;

должен владеть:

- навыками создания монументальной композиции;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения заочная
	5, 6 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	12
Лабораторные занятия	12
Самостоятельная работа , в том числе:	96
Подготовка к лабораторным занятиям	87
Подготовка к экзамену в 6 семестре	9

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего	Контакт .работа	Самост.	Формы текущего контроля
--	-------	-----------------	---------	-------------------------

	часов	Лаборат занятия	работа	успеваемости
3 курс, 5,6 семестр				
1. Материалы и техники монументально-декоративной живописи. Фреска. Сграффито. Мозаика. Приготовление материалов к живописи (искусственная штукатурка, цветные известковые растворы, рубка камня, приготовление картона)	36	6	30	Просмотр выполненного задания
Итого в 5 семестре	36	6	30	
2. Методика ведения живописного процесса. Копирование одного из образцов (фреска, сграффито, мозаика, надглазурная живопись).	63	6	57	Просмотр выполненного задания
Подготовка к экзамену в 6 семестре	9	-	9	
Итого в 6 семестре	72	6	66	
Всего по дисциплине	108	12	96	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Теория. Материалы монументально-декоративной живописи. Фреска. Краткие исторические сведения. Византийская, итальянская, русская фреска. Методика выполнения фрески. Основания под фреску: кирпичная кладка, бетонная стена, искусственная стенка, силикальцит. Материалы фрески: песок, пакля, известь, пигменты. Оборудование. Виды фрески: Альсекко, Альфреско, полированная фреска. Пробы качества компонентов фрески (основания, извести, раствора, пигмента и пр.)

История формирования живописного способа сграффито. Инструменты и оборудование. Основания под сграффито. Пигменты. Глубокое сграффито. Полимерцементное сграффито – преимущества и недостатки данного способа. Составы растворов. Сграффито с побелкой известью по свежей штукатурке. Полированное сграффито. Режим обработки поверхности. Левкасное сграффито. Методика выполнения от эскиза к образцу.

История развития мозаичного искусства. Мозаика как вид декоративной отделки поверхностей архитектуры. Древнешумерские мозаики. Мозаики Древнего Рима. Византийская мозаика. Мозаики церковей Сан Витале в Равенне, Успения в Никее. (1043-1046) и Архангела Михаила в Киеве. Ломоносовские мозаики. Мозаики собрания Эрмитажа и Русского музеев. Мозаики Исаакиевского собора, Спаса на Крови, Храма Христа Спасителя и др. Мозаики московского метрополитена. Культура мозаичной кладки. Прямой набор. Обратный набор. Составы мастик. Требования к грунтам и мастикам. Мозаики из современных материалов. Методика выполнения Оборудование и инструменты. Флорентийский набор. Инкрустация как вид мозаичного искусства.

Практика. Подготовка методических материалов (обработка песка, извести, приготовление искусственного основания, проверка пигментов, рубка смальты, проведение предварительного набора в мозаике, замес и проверка штукатурных растворов и пр.) Выполнение свободной копии с оригинала в одном из монументальных техник.

Задачи: практическое освоение стенописных техник и методов создания монументальных произведений.

Тема 2. Теория. Темпера. Краткие сведения об истории развития темперной живописи. Темпера живопись эпохи Средневековья и Возрождения. Темпера древнерусских мастеров X-XI веков. Современная техника темперы. Основания и грунты под темперу. Разновидность темперных красок: яичная, желтковая, желтково-масляная, яично-лаковая, казеиново-масляная, восково-масляная, поливинилацетатная, акриловая. Красочные смеси. Пигменты, связующие вещества. эмульгаторы, пластификаторы, стабилизаторы. Их назначение и характеристика. Эмульсии VM и MB. Технология

приготовления темперных красок в домашних условиях. Режим пользования и хранения темперы. Консервирующие вещества, кисти, палитра. Методика работы темперой. Смешанная техника в живописи.

Практика. Приготовление яичной темперы. Приготовление левкаса. Подготовка оригинала для свободной копии.

Копирование произведения в технике темперы. Формат А-3 или А-2. Задачи: Практическое освоение материалов и методов ведения живописного процесса.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении живописи и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения живописной работы, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-живописец.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Лекционный курс по предмету не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области живописи происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной литературой, анализировать различные подходы к созданию станковых живописных композиций.

Практические умения и навыки, усвоенные студентами на занятиях в аудитории, подкрепляются выполнением специальных самостоятельных заданий, предусмотренных программой.

6.2. Содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа по станковой живописи, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

2	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
5,6 семестр			
Тема 1. Материалы монументально-декоративной живописи.	30	Подготовка методических материалов (обработка песка, извести, приготовление искусственного основания, проверка пигментов, рубка	Проверка выполненного задания на

		смальты, проведение предварительного набора в мозаике, замес и проверка штукатурных растворов и пр.)	практическим занятии
Тема 2. Теория.	57	Копирование одного из образцов (фреска, сграффито, мозаика, надглазурная живопись).	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к экзамену	9		

Всего: 96 часов

6.3. Текущий контроль качества усвоения знаний

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, просмотра и анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

6.4. Промежуточная аттестация

Экзамен проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Просмотр проводится группой ведущих преподавателей выпускающей кафедры.

Критерии оценки знаний студентов на экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически последовательно практическую работу

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, цветовых отношениях, композиции, не передается пространство постановки, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Бенуа, А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век / А. Н. Бенуа. — Москва :

Академический проект, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8291-4019-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110042.html>

2. Вибер, Ж. Живопись и ее средства : практическое пособие / Ж. Вибер ; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15209-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/487925>

3. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11106-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475857>

4. Месснер, Е. И. Основы композиции : учебное пособие / Е. И. Месснер. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 504 с. — ISBN 978-5-8114-8648-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179691>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 201х, 202х, 204х, 304х), оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.